

XIQU YAN JIU

戲曲研究

文化艺术出版社

44

戏 曲 研 究

第四十四辑

中国艺术研究院戏曲研究所
《戏曲研究》编辑部 编

文化艺术出版社

(京)新登字140号

主 编 颜长珂
副 主 编 安 葵
责任编辑 毛小雨

戏 曲 研 究

第四十四辑

*

文化艺术出版社出版

(北京前海西街17号)

新华书店北京发行所经销

北京顺义兴华印刷厂印刷

*

开本850×1168毫米1/32 印张 7 字数160,000

1993年3月北京第1版 1993年3月北京第1次印刷

ISBN 7-5039-1168-9/J·370

定 价：3.35元

目 录

当代戏曲

- 《当代中国的戏曲》序言.....张 庚 (1)
- 盼望已久的首创之作
- 《当代中国的戏曲》述介.....欣 水 (6)
- 科学管理是克服“戏剧危机”的关键.....李庆成 (13)
- 论戏曲的时代性群众性.....黎奕强 (21)

戏曲文学

- 汤显祖的梦剧及其戏剧之梦.....吴启文 (34)
- 融时代、舞台、传统于一体
- 论吴梅的戏曲创作.....王卫民 (45)
- 论郑怀兴剧作的深层生成.....刘忠诚 (65)

戏曲音乐

- 曲谱简论.....傅晓航 (86)
- 中国戏曲的节奏意识及敲击乐.....丁汝芹 (104)
- 选择与探索的呈示
- 读《京剧老旦名家唱腔赏析》.....汪人元 (117)

舞台艺术

- 评剧四大流派的声腔艺术特色.....息国玲 (120)

悟得情和理

- 阳友鹤谈艺录.....刘双江 整理 (134)
- 谈余派表演艺术.....赵万鹏 (141)
- 对吕剧表演的思考.....于学剑 (160)
- 戏曲现代戏编导艺术的几个问题.....许 欣 (170)
- 古老脸谱的审美情趣.....关 朋 (179)
- 浅论云南戏曲舞台上的民族服饰.....李希麟 (184)

中外交流

戏剧没有国界

- 中日《曾根崎殉情》谈.....方月仿 (191)
- 当代京剧演出中的传统与革新.....〔美〕魏莉莎 (202)

当代戏曲

《当代中国的戏曲》序言

张 庚

几年以前，文化部艺术局的负责人提出让我们撰写《当代中国的戏曲》，我们虽然感到这个任务很艰巨，但还是高兴地接受了。无论从中国戏曲的发展历史看，还是从戏曲在新中国各项事业中的位置看，编写这部书都是有重要意义的。

当代中国戏曲，在悠久的戏曲历史上是光辉灿烂的一章。世界上有三大古老戏剧文化，一个是古希腊的戏剧，一个是古印度的梵剧，一个是中国的戏曲。这三大古老戏剧文化对后世戏剧和整个文化的发展都产生了重大而深远的影响。但就戏剧自身说，古希腊戏剧已不存在，古代印度的梵剧也没有整体地流传下来。因此可以说，中国戏曲是现在世界上还唯一活着的古老戏剧。中国戏曲所以有这样强大的生命力，一个重要原因，是它一直与人民群众有密切的联系。戏曲表达了老百姓的思想感情和爱好，因此受到他们的热爱；老百姓爱护它，培育它，所以它才能不断繁荣昌盛，长久不衰。但是在近千年的历史发展中，它也遭受过各种劫难。特别是到了新中国建立前，由于经济的凋敝和社会危机的严重，戏曲艺术也处于十分艰难的境地。在这样的基础上，中国共产党领导人民和戏曲工作者，把戏曲艺术从危亡中挽救过来，并使之进入一个新的发展阶段，这一历史功绩是不可磨灭

的。

戏曲发展到近代，出现了二、三百个戏曲剧种，但在旧社会它们大都处于自生自灭的状态。新中国建立后，根据群众的需要，保护扶植了古老剧种，创建了一些新的剧种，特别是少数民族的戏曲剧种，有了迅速的发展，中国戏曲出现了空前繁盛的局面。从剧目看，许多传统剧目被挖掘出来，进行了精心的整理和改编，并创作了许多新编历史剧和反映现代生活的剧目。这不仅丰富了戏曲艺术的画廊，而且使它在文化性质上也起了根本的变化。从总体和主流看，古老的戏曲艺术剔除了糟粕，发扬了精华，既保留了自己优美的特色，又适应了社会主义时代群众的需要。许多在旧社会已成名的演员，如梅兰芳、程砚秋、周信芳、盖叫天等，焕发了青春，在艺术上达到新的高度，成为广大人民群众热爱的艺术家。年轻的演员一批又一批地茁壮成长起来。戏曲导演、戏曲音乐、戏曲舞台美术等原来比较薄弱的部门，得到了充实和建设，培养和造就了许多优秀的专门人才。戏曲教育和理论研究得到充分重视，保障和推动了戏曲创作实践的发展。戏曲艺术也承担了友好使者的任务，许多戏曲表演团体到世界五大洲很多国家进行了访问演出，中国戏曲得到了外国朋友更广泛的了解和喜爱。

当代中国的戏曲所以能取得这样伟大的成就，其根本原因在于中国共产党制订了符合中国国情的、符合艺术规律的、马克思主义的戏曲政策，其核心就是毛泽东主席提出的“百花齐放，推陈出新”的方针。早在新中国建立前夕，中共中央就邀请戏曲专家共商戏曲工作的方针与办法，做出了有计划有步骤地进行戏曲改革的大计。新中国建立后，毛泽东、刘少奇、周恩来、朱德、陈云、邓小平等领导人，经常关心和了解戏曲的情况，听取戏曲

工作者的意见，“百花齐放，推陈出新”的方针和一系列具体的政策措施都是在这样“从群众中来，到群众中去”的生动的实践过程中产生的。回顾历史，我们对老一辈革命家不能不产生亲切的怀念和感谢之情。

以江泽民同志为首的党中央对弘扬民族优秀传统文化传统十分重视，1991年1月6日，江泽民同志为纪念徽班进京200周年题词：

“百花齐放，推陈出新，适应新时代需要，促进精神文明建设。”在新的历史条件下重申了“百花齐放推陈出新”的方针，并提出了新的要求，它必将推动戏曲艺术更加繁荣与发展。

当代中国戏曲的成就的取得，又是广大戏曲工作者辛勤劳绩的体现。新中国建立后，许多从旧社会过来的戏曲艺人，受到社会和人民的尊重，他们亲身感到新旧社会两重天，盖叫天先生曾激动地说：“生我者父母，知我者共产党！”在为人民服务的崇高目的下，他们在艺术创造上发挥了巨大的积极性。一些原来不搞戏曲的文艺干部（被称为“新文艺工作者”）根据革命事业的需要来到戏曲战线，与戏曲艺人结合，兢兢业业的工作。许多年轻的同志继承了老一辈的传统，为戏曲事业献出了自己的青春。特别是不少同志曾受到各种不公正的待遇，“文革”期间更遭到林彪、“四人帮”的迫害。有些艺术家被迫害而死，我们深深地怀念他们！打倒“四人帮”后，戏曲战线的同志们怀着“把耽误的时间夺回来”的巨大热情，更加倍努力的工作。民族虚无主义等错误思潮的冲击，“一切向钱看”的诱惑，各种各样的具体困难，都未能动摇他们的决心。他们与其他战线的建设者一样，是我们民族的社会主义事业的脊梁。

新中国的社会主义事业包括物质文明建设和精神文明建设，这两方面是相辅相成的。要建设有中国特色的社会主义文化，必

须弘扬优秀的民族传统文化。戏曲艺术是民族文化的一个重要的组成部分，新中国建立以来戏曲事业取得的成就也是有中国特色的社会主义建设的一个重要组成部分。许多优秀的戏曲剧目，比如五十年代根据古典剧本改编的昆曲《十五贯》，六十年代创作的现代戏《红灯记》，都有成千上万的人观赏议论，许多戏曲人物成为人们效法和借鉴的对象。中共十一届三中全会以来，新创作的许多优秀剧目，更与改革开放的时代精神相契合，有些剧目又引起人们热烈的讨论和品评。本地区是否创作和演出了好戏，成为许多文化部门检查自己工作成绩的重要标志之一。在中国，还没有哪一种艺术，能像戏曲这样，从创作过程到演出效果，受到人们那么广泛的关心和重视。同时，由于戏曲的传统深厚和它与群众联系的广泛，它的发展和经验，对于其他姊妹艺术已经产生了，并且还将继续产生深刻的影响。

但是从“五四”运动以来，中国戏曲一直成为思想文化界争论的题目之一。八十年代以来，关于戏曲的争论仍在热烈地进行。这些争论有的是对具体历史的评价，有的是一些理论问题，比如戏曲的特点是什么，怎样看它的优点和缺点，以及它的未来应该怎样等等。要对这些问题得出实事求是的结论也离不开对历史经验特别是对当代经验的总结。有些同志过多地看到戏曲的消极面，甚至重复“五四”时期胡适、傅斯年等人对戏曲的论断，一个重要原因就是没有看到新中国建立以来戏曲的发展变化和巨大成就。当然我们也有挫折和失误。除了象林彪、江青等人在“文革”中搞阴谋活动造成的破坏外，担任领导工作的同志认识上有时也有偏差，对传统认识不足造成的“粗暴”和缺少推陈出新精神造成的“保守”就是曾经反复出现过的两种错误倾向，它们都给戏曲事业的发展带来损害。因此按照历史的本来面貌，把新中

国建立以来戏曲事业的成就记述下来，认真地总结其中的经验教训，无论对于当代人，还是对于后人，都是有意义的。

然而要做这件事确实有很多困难。这几十年的事情虽然是我们大家都熟悉的，很多人是伴随着戏曲改革的风雨一起走来的，但大家都忙于具体工作，对于走过的路并没有细致地进行回顾和总结，也没有重视对资料的全面积累，因此当我们想写一部比较全面和系统的书时，就感到各方面的准备都不够充分。在编写过程中，我们力求以辩证唯物主义和历史唯物主义为指导，对当代中国戏曲发展的各个阶段，对一些比较重要的事实，对重要的戏曲作品，做出客观的符合实际的论述和评价。但这只是我们的愿望。如前所说，客观上有许多困难，更重要的是我们的学识、水平等主观方面的限制。参加撰写的同志同时都兼做其他事情，这部书写作时间虽然不短，但到结稿时又觉得很仓促，难免有不少疏漏、偏颇乃至谬误。因此我们一方面希望得到海内外专家、读者的批评指正，一方面也希望这部书能成为引玉之砖，盼望今后能有更多更高水平的论述当代戏曲的著作问世。在本书的写作过程中，得到了《当代中国》丛书编辑部、文化部、中国戏剧家协会和各地文化部门、剧团、研究单位、戏曲界朋友们的广泛支持和帮助。在这本书即将付梓的时候，谨向他们表示崇高的谢意。

盼望已久的首创之作

——《当代中国的戏曲》述介

欣 水

当代中国的戏曲艺术，取得了举世公认的成就。当代中国的戏曲改革，积累了极其丰富的经验。长期以来，却没有一部论述当代戏曲历史的著作，成了人们的憾事。1980年，周扬同志曾寄予深情地说：“建国三十多年来，戏曲改革经验很宝贵，特别值得总结。希望能有这样专门研究中国戏曲改革历史的著作问世，从中找出规律性的东西，用以丰富我们的戏剧理论，指导当前的戏剧工作，这是我们责无旁贷的义务。”^①撰著当代戏曲的历史，是戏曲研究的一个重要方面，也是戏曲工作者的共同愿望。

最近，我因工作关系，读了由张庚同志主编、以中国艺术研究院戏曲研究所研究人员为主要力量撰写的《当代中国的戏曲》，欣喜之情油然而生，我们终于有了一部“专门研究中国戏曲改革历史的著作”，并且不久即可奉献给读者^②，结束了当代戏曲有史无书的历史，弥补了当代戏曲研究的缺憾。为了让大家尽早了解这部盼望已久的首创之作，遂将我零碎的读后感连缀成

① 《进一步革新和发展戏曲艺术》，《文艺研究》1981年第3期。

② 《当代中国的戏曲》将由当代中国出版社出版。

篇，权作对这部著作的述介。

一 《当代中国的戏曲》的主要内容

《当代中国的戏曲》是《当代中国》丛书中的一种。《当代中国》丛书“所要叙述和论证的，主要是新中国建立以来各部门、各地区建设的发展、成绩和经验，因此它不是一部政治运动史，而是一部反映我国各条战线、各个方面建设的发展过程及其规律的大型专业历史丛书。”^①《当代中国的戏曲》作为叙述当代戏曲发展过程并反映其发展规律的历史著作，具有丰富的内容和鲜明的特点。它记述了1949年至1986年期间^②中国戏曲改革的发展历程、取得的成就和受到的挫折，展示了大量的史实和翔实的资料，从中总结了经验和教训，探讨了当代戏曲发展的规律，并作了必要的理论阐述。

作为全书开篇的《绪论》，并未走简述中国戏曲悠久历史的熟路，而是站在历史的高度，着重论述了当代中国戏曲是古老戏曲文化的新生一代，当代戏曲的发展是近、现代戏曲改革运动的继续，当代戏曲是社会主义时代文艺的组成部分，从史实和理论上，阐述了当代戏曲与古老戏曲的继承和发展的关系，当代戏曲改革的历史必然性以及它同以往改革的本质区别，当代戏曲的文化性质及其在社会主义时代的作用。

当代戏曲的复苏、发展和繁荣，根本原因是毛泽东同志提出了“百花齐放，推陈出新”的方针，政务院制订并颁布了《关于

① 《〈当代中国〉丛书编辑部负责人答新华社记者问》。

② 关于《当代中国的戏曲》的撰著情况，该书的《后记》有所说明。

戏曲改革工作的指示》。第一编《当代中国戏曲的发展历程》，侧重记述党的戏曲方针和政策的制订，具体政策和重大改革措施的实施，戏曲艺术的主要成就、工作中的失误以及戏曲艺术遭受的挫折和摧残，勾勒了当代戏曲三十七年的历史全貌。

第二编至第五编，即《当代戏曲剧种的发展》、《剧目建设的成果》、《戏曲舞台艺术的发展与提高》、《戏曲事业的全面繁荣》，则以翔实材料、丰富的史实、史论结合的方法，详细地论述了剧种、剧目、导演艺术、表演艺术、戏曲音乐、戏曲舞台美术、戏曲教育、戏曲理论、戏曲对外交流的改革历程，展现了改革的丰硕成果，记录了戏曲工作者为繁荣和提高当代戏曲所表现的百折不挠、奋斗不止的坚韧精神，艰苦探索、精益求精的创造业绩。

为了总结当代戏曲的全局性经验，探讨当代戏曲发展的规律，《戏曲改革工作的基本经验》以一编的篇幅，从戏曲队伍的建设、艺术生产的组织和剧团体制的改革三个方面，作了有历史事实、有文献资料为依据的评论，将贯彻执行党的戏曲方针和政策的得失，放在当时的政治、经济和文化的大环境中进行历史的评价，揭示当代戏曲发展、繁荣的真谛，指出产生失误、遭受挫折的症结。

综观全书，《当代中国的戏曲》是一部有史有论、史论结合，有一定理论深度、富有学术见解，并写出了戏曲艺术历史特点的力作。

二 《当代中国的戏曲》的主要特点

第一，把握特点，评述当代戏曲的历史。

优秀的历史著作，不仅要真实地叙述历史事实，更为重要的是要认清历史发展的特点，并作出符合历史实际的评述。在这方面，《当代中国的戏曲》有突出的成就。

当代戏曲是古老戏曲的继承和发展，但又不是旧戏曲的简单搬演。它是在“百花齐放，推陈出新”的方针和《关于戏曲改革工作的指示》的指导下，对戏曲剧目、戏曲队伍和戏曲团体体制进行了有领导、有组织的改革和创新的戏曲，既继承了中国戏曲艺术的优秀传统，又体现了时代的精神和群众的审美要求。因此，在旧社会濒于衰败的戏曲艺术得以复苏，进入了前所未有的发展、繁荣和提高的历史时期，结出了累累硕果。当代戏曲的历史，究其实质，是当代戏曲的改革史，以此，当代戏曲与旧戏曲有了质的区别，当代戏曲的历史也因此而具有了鲜明的特点。《当代中国的戏曲》把握并论述了当代戏曲的历史特点，揭示了当代戏曲发展的根本原因，全面真实地反映了中国戏曲改革的面貌。

首先，党的戏曲方针和政策来自群众和艺术实践，是戏曲改革的根本方针和政策。“百花齐放，推陈出新”的方针，是毛泽东同志经过长期酝酿、总结了中国戏曲艺术的发展规律、吸取了群众的意见而提出来的，是党的批判地继承文化遗产的原则的具体化，有着普遍的指导意义。《关于戏曲改革工作的指示》是周恩来同志与专家学者多次座谈后，在全国第一次剧目工作会议讨论意见的基础上制订的，符合戏曲艺术的实际。《当代中国的戏曲》叙述了党的戏曲方针和政策的形成历史，并以历史事实证明：正确理解和执行党的戏曲方针和政策，戏曲艺术就得到发展、繁荣，违反这个方针和政策，戏曲艺术就倒退，受到挫折。

其次，各级文化艺术、宣传部门的同志和广大戏曲工作者，

为执行党的戏曲方针和政策，发展和繁荣戏曲艺术，进行了长期不懈的艰苦探索。根据党的戏曲方针和政策，制定各种具体政策和与之相应的有效措施；开展在艺人自愿基础上的学习与改造；举办地区和全国的戏曲观摩演出或会演；举办演员讲习会；召开全国剧目工作会和戏曲理论研讨会；建立戏曲研究机构和各级戏曲院校；根据戏曲艺术发展中出现的矛盾进行政策的调整；等等。特别是选派理论水平和文化艺术素养高、有戏剧实践经验的新文艺工作者参加戏曲改革，同广大艺人相结合，极大地提高了戏曲队伍的素质，形成了坚决执行党的戏曲方针和政策的队伍，使戏曲创作、表演艺术和舞台形象出现了新面貌，推动了戏曲的革新、发展和提高。《当代中国的戏曲》充分记录了全面执行党的戏曲方针和政策所取得的成就，以及为此而进行的艰苦探索。剧目政策的形成，就是生动的范例。剧团的生存、戏曲艺术的继承与发展、戏曲人才的培养、戏曲社会功能的发挥，都要求有丰富的、为群众所喜爱的优秀剧目，新的生活、新的人物也要求戏曲予以表现。为制定适应群众和时代要求、推进戏曲改革的剧目政策，从中央领导人到文化艺术和宣传部门的负责人，以及戏曲工作者，为此进行了长期不懈的努力。在剧目政策上，从“两条腿走路”，发展为传统戏、新编古代戏和现代戏的“三并举”，这样，既满足了群众不同的需要，又丰富了戏曲剧目，拓宽了戏曲的表演天地，增强了戏曲的社会功能。党的戏曲方针和政策符合戏曲艺术的发展规律，为广大戏曲工作者所拥护，调动了他们的积极性。他们有了施展才华的广阔天地，就能创造超越前代的成就。

在戏曲改革中，也不断受到“左”的和右的思潮的干扰，特别是“左”倾思潮，给当代戏曲的发展造成了极大危害。“四人

帮”的破坏，使戏曲艺术受到严重摧残。在认识和评论这些历史现象时，《当代中国的戏曲》按照历史的实际作了真实的反映，并从总结历史经验的角度，进行了实事求是的评论。

第二，史论结合，评述当代戏曲的成就。

《当代中国的戏曲》采用夹叙夹议的方法叙述史实，议论得失。

首先，在历史的发展中评论当代戏曲的成就。不论是叙述剧种、剧目的发展，还是评论表、导演艺术、戏曲音乐、戏曲舞台美术的成就，抑或论及戏曲教育、戏曲理论和戏曲对外交流的历史，都有对当代之前的历史回顾。新中国成立之后，对党的十一届三中全会之前和之后的戏曲发展，也分别进行了论述。这种历史的回顾和分别的论述，不仅可以让人们了解戏曲艺术各个方面的发展概貌，而且也是为了进行历史的比较研究。《当代中国的戏曲》所作的比较，都是建立在大量的史实和翔实的资料的基础之上的，由此得出的结论，也就具体而实在，公允而中肯。

其次，对当代戏曲成就的评述，富有学术见解。中国的戏曲艺术，是高品位的艺术，具有很强的学术性。《当代中国的戏曲》的撰稿人，大多数是所写专题的研究者。因此，在评述当代戏曲的成就时，多有真知灼见。《绪论》所作的史论性的概括，《当代中国戏曲的发展历程》的条分缕析，对重要戏曲作品的精要的艺术分析和成就的中肯品评，戏曲教育的历史叙述，戏曲评论及现状研究的评说，都不是随手拈来之物，或是他人成果的综合，而是撰稿人的研究所得。比如谈导演艺术的发展，并未作孤立的论述，而是联系戏曲队伍的建设、戏曲改革的方针立论，不仅讲清楚了导演艺术的渊源，而且阐明了当代戏曲建立导演制以后取得的成就。戏曲表演艺术的三个特征，从概念的界定和三者

在戏曲表演艺术中的地位及作用，以及三者构成的中国戏曲艺术的独特美学价值，都说得丝丝入扣。表演艺术的繁荣期、曲折期和振兴期的划分，各个时期的表演艺术的特点及得失的分析，有理有据，细而不繁。对戏曲艺术流派所持的观点，也恰当在理。又如，当代戏曲唱腔的继承，改革和创新，分析了一些名唱腔，还用新腔同旧腔作对比，并结合剧情、人物性格、剧种风格谈唱腔的改革和创新，贴切具体，一些专业问题，也由此变得通俗易懂了。再如，戏曲舞台美术论对传统戏曲舞台美术三原则的继承，从越剧看剧种舞台美术特色的形成，也是具体分析了一些有艺术特色、成就突出、既有继承又有革新的舞台美术设计，并结合戏曲演出所显示的衬托、宣释作用的讲解，不仅所论深中肯綮，而且文字颇有情致。全书这种以史实和资料为根据所作的研究，从中总结的经验和教训，是符合历史实际，是言之有物，是可资借鉴的。

第三，图文并茂，资料丰富。

从总体上看，《当代中国的戏曲》的文字简洁明快，可读性强。例如剧种、剧目、表导演艺术、戏曲音乐、舞台美术、戏曲对外交流等部分，会为更多的读者所关心。全书共收图片282张，其中彩色图片139张，黑白图片143张。这些图片中，有毛泽东、周恩来、刘少奇、朱德、邓小平同志和戏曲工作者在一起的珍贵的镜头，有各剧种的代表剧目的剧照，有老一辈表演艺术家和众多后起之秀的扮装照和生活照，还有戏曲在国外和港澳地区演出并受到欢迎的热烈场面。这些图片与文字记述相得益彰，是当代戏曲历史的形象说明，有较强的文献性和观赏性。